

尚德机构

中国古代文学史(二)精讲

自变量学院 蒋丽媛老师

❷ 明代文学

① 1、《三国演义》和《水浒传》

2、《西游记》和《金瓶梅》

⊕ 3、明代白话短篇小说

① 4、汤显祖与明代戏剧

5、明代散文

€ 6、明代诗歌

长篇章回小说开山之作,古代成就最高的长篇历史小说。 罗贯中:最早献身于通俗小说创作的作家。 "明君贤相"理想;尊刘贬曹倾向;义的价值;广阔历史和复杂人性 《三国演义》 据史演义,"七分实事,三分虚构" 艺术结构错综复杂 长于战争描写 ⊖艺术特色 层层皴染 传奇故事和生动细节 ○ 情节展开中表现人物性格 《三国演义》和《水浒传》 对比烘托 语言"文不甚深,言不甚俗" 揭露社会黑暗,突出"官逼民反"的主题。 草莽英雄形象:栩栩如生、神态各异 《水浒传》 描写人物:置于情节,倾注爱憎 单线发展,又相互连贯 继承"说话"艺术,运用白话,生动、准确

中国神魔小说的最高成就。 现存最早百回本是明万历年间金陵世德堂刊行的《新刻出像官板大字西游记》 深受心学影响 →思想 孙悟空象征"心猿"。自我价值、自我个性 《西游记》 揭露现实:统治者与黑暗势力间微妙关系 最突出:奇幻色彩 寓庄于谐 ○艺术 单线发展,每一回相对独立性。 2、《西游记》和《金瓶梅》 语言:民间说唱和方言口语,轻松活泼、明快洗练 唯一没经历过世代累积作品,第一部文人创作的白话长篇小说。 现存最早:万历本《新刻金瓶梅词话》。另有崇祯本《新刻绣像批评金瓶梅》。 思想:通过以西门庆为核心的活动和家庭兴衰,展示广阔社会生活 《金瓶梅》 题材: 琐屑的家庭生活世俗情态 人物:摆脱类型化,表现复杂性。 ⊖艺术 白描手法,直书其事 网状结构 语言:口语化、通俗化

《红白蜘蛛》——最早单篇话本,《清平山堂话本》——最早话本小说总集,《熊龙峰刊四种小说》 冯梦龙:尚"真"重"情";重视通俗文学;主张有益于社会教化 《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》 内容: 赞扬商人; 婚恋自主; 市民阶层立场。 贴近日常世俗生活,偶然巧合构成曲折情节 - 人物置于外部世界的激烈冲突中, 人物内心 3、明代白话短篇小说 语言:雅俗共赏,生活气息浓郁 凌濛初,《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》 文学史上最早由个人创作的白话短篇小说专集 商人成了"二拍"中的最主要的角色。 《今占奇观》:"抱瓮老人",流行最广的拟话本小说选集。

《三国演义》和《水浒传》 第一章

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

第三章 明代白话短篇小说

第四章 汤显祖与明代戏剧

第五章 明代散文

第六章 明代诗歌

第一编 宋代 第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代

第五编 近代

明初:朱权《太和正音谱》。朱有燉:明代杂剧史上留存作品最多的作家。 中后期:王九思、康海、徐复祚、冯惟敏、孟称舜 ○杂剧 ——《狂鼓史》《玉禅师》《雌木兰》《女状元》 前期:宣扬忠孝节义 - 中期三大传奇: 李开先《宝剑记》、梁辰鱼《浣纱记》、王世贞《鸣凤记》 4、汤显祖与明代戏剧 后期:万历后繁荣期。汤沈之争。沈璟《南词全谱》,王骥德《曲律》,高濂《玉簪记》 杜丽娘: 追求自由与爱情。为情而死, 由死而生。至情 艺术: 浪漫抒情;情节离奇;大量唱词是主人公内心独白 《紫箫记》: 取材唐蒋防传奇《霍小玉传》,后改为《紫钗记》。 ⊖ 汤显祖"临川四梦" 《南柯记》:取材唐李功佐传奇《南柯太守传》 《邯郸记》:取材唐沈既济传奇《枕中记》

第四章 汤显祖与明代戏剧

概况:

明代戏剧主要包括杂剧和传奇两种类型。 选

- ◆ 徐渭: <mark>讽刺</mark>喜剧作家, 代表明代<mark>杂剧</mark>的特色和成就。
- ◆ 汤显祖:明代成就最高的<u>传奇作家</u>,他的"临川四梦"尤其是《牡丹亭》,代表着明代传奇的最高峰。

第一节 徐渭与明代杂剧

(一)明初杂剧 选

1、朱权《太和正音谱》:集戏曲史论和曲谱于一体。

所作杂剧,其一为神仙道化剧《冲漠子独步大罗天》,其二为敷演脍炙人口的卓文君私奔司马相如的爱情故事《卓文君私奔相如》。

2、朱有燉[dūn]的杂剧创作

朱有燉,号诚斋。。是明代杂剧史上<u>留存作品最多</u>的作家。

3、其他作家及创作

贾仲明有杂剧《萧淑兰》、《升仙梦》.

杨讷的杂剧《西游记》。

刘东生的杂剧<u>《娇红记》</u>根据元人宋梅洞的同名小说改编,为后来孟称舜的同题传奇的再创作做了铺垫。

第一节 徐渭与明代杂剧

(二)明代中后期的杂剧 选

1、王九思《杜甫游春》又名《曲江春》借杜甫之酒杯,浇自己之块垒。

王九思,与康海共同名列"前七子"中。有诗文集《渼陂[bēi]集》、散曲<u>《碧山乐府》</u>。 杂剧<u>《中山狼》</u>一般认为是明代单折杂剧里最早的作品。

2、康海 简

有诗文集《对山集》, 散曲集《消pàn 东乐府》, 杂剧<u>《中山狼》</u>。

《中山狼》主题鲜明,结构严密,关目紧凑,用拟人化的手法写动物,饶有童话趣味,富于教育意义。在此之后,讽刺性杂剧成为明杂剧创作的主流。嘉靖以后的讽刺杂剧作家成就最高的是徐渭。

3、**徐复祚**zuò《一文钱》: 刻画人物入木三分,成功塑造了一位守财奴贪婪而悭吝的形象,是明代讽刺杂剧中的佼佼者。

王衡《郁轮袍》冯惟敏《僧尼共犯》孟称舜《桃花人面》

第一节 徐渭与明代杂剧

(三)徐渭和《四声猿》

1、《四声猿》:《狂鼓史》,《玉禅师》,《雌木兰》,《女状元》。 选 名 取义于郦道元《水经注》"猿鸣三声泪沾裳",猿鸣四声则愈加令人断肠泪下。 四种杂剧长短不拘,形式灵活自由。王骥德《曲律》称为"天地间一种奇绝文字"。

(1)思想内涵 选 简

《狂鼓史渔阳三弄》俗称"阴骂曹"。堪称《四声猿》中最杰出的作品。

《玉禅师》官、佛相斗。

《雌木兰》和《女状元》是讴歌女性的作品。

(2)**艺术特点**:<u>寓庄于谐</u>的手法。在戏谑诙谐之中渗透着严肃的主题,开辟了讽刺杂剧发展的新天地。在当时和后来产生了深远的影响。

PS:徐渭的戏曲史论著作是《南词叙录》

- 一、传奇的概述:在明代剧坛上占据主流地位的是<u>传奇</u>。 **选** 名
- ◆ "传奇"本指**唐代**文言短篇小说,
- ◆元末明初也有称元杂剧为"传奇"者。"传奇"成为不包括杂剧在内的明清中长篇戏剧的概称。
- ◆ **明代传奇**从宋元南戏发展而来,南戏又本是在村坊小曲、里巷歌谣和宋词等诸多艺术门类的基础上发展起来的,在音乐和表演等方面比杂剧更为自由随意。

随着**昆山、弋yì阳、海盐、余姚**"四大声腔"的发展成熟,传奇取代杂剧成为一代戏剧的主流。

二、明前期的传奇 选

- 1、明代前期传奇:宣扬忠孝节义。
- 2、邱濬《五伦全备记》,邵璨《香囊记》。伦理教化
- 3、姚茂良《精忠记》、(南宋岳飞精忠报国)

苏复之《金印记》、(苏秦拜相前后的对比)

沈采《千金记》、(楚汉相争,韩信为主线)

王记《连环记》等历史主题。(王允用貂蝉灭董卓)

2个伦理教化记

4个历史主题记

(二)明中期 三大传奇: 选 简

李开先<u>《宝剑记》</u>、梁辰鱼<u>《浣纱记》</u>和王世贞<u>《鸣凤记》</u>,标志着明代传奇繁荣局面的出现。 (重点记忆,与元代南戏四大传奇区分)

- (1) 李开先《宝剑记》。取材于《水浒传》,改动林冲性格,以忠奸斗争为全剧的主要矛盾。 体现了作者关怀现实、希望干预朝政的热情,也表现了他对政治黑暗的深切洞察和猛烈抨击。
- (2) 梁辰鱼《浣纱记》。梁辰鱼有散曲集《江东白苎》zhù。★ 《浣纱记》原名《吴越春秋》,关于西施、范蠡的故事。 看破历史兴亡的沧桑无奈之感,赋予作品以浓厚的悲剧意味。
- (3) 《鸣凤记》。 两派人: 忠臣与奸臣(严氏父子) 斗争 广泛而深刻地揭露了当时的政治黑暗, 具有重大的现实意义。 记忆小窍门: 鸣凤拿着宝剑去浣纱

(三)明后期传奇的繁荣局面 选

万历以后,明代传奇进入了百花齐放的繁荣期。

- 1、以汤显祖和沈璟为代表的临川派和吴江派最为突出。
- 2、沈璟 论 简

所著<u>《南词全谱》(注意区分徐渭的《南词叙录》)</u>规范句法,流行一时成为曲家制曲和演唱必备的法则。论曲强调<u>曲文</u>要"本色",<u>语言</u>朴素自然,又强调<u>协律</u>。

3、汤沈之争 名

沈璟曾因汤显祖的《牡丹亭》不合昆腔音律而将其改为《同梦记》,引起了汤显祖的不满,导致了著名的"汤沈之争"。

(三)明后期传奇的繁荣局面 选 简

4、吴江派

沈璟在晚期影响很大,追随者众,统称"吴江派"。较著名有沈自晋、吕天成、王骥德、。

- 5、吕天成的《曲品》是一部评论传奇作家和作品的专著。
- **6、<u>王骥德</u>,其《曲律》**是明代最重要的曲学理论成果,是关于中国戏曲创作规律的比较系统的总结。
- 7、晚明剧坛上不属于临川派和吴江派而成就较高的作家有<u>高濂、周朝俊和孙钟领</u>。 高濂<u>《玉簪记》</u>,写女道士陈妙常与书生潘必正的爱情故事,写了爱情心理。
- 8、**臧懋循**(zāng máo)《元曲选》对后来的戏曲创作演出产生了深远影响。

(一)汤显祖的生平和思想 造

1、"<u>临川四梦</u>" 名

汤显祖的传奇作品"<mark>临川四梦"</mark>又称"玉茗堂四梦",

包括《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》。

其中《牡丹亭》代表汤显祖传奇创作的最高成就。

2.《牡丹亭》

原名《还魂记》,是明代传奇中少有的长篇。

(二)《牡丹亭》的故事来源与汤显祖的改作

《牡丹亭》原名《还魂记》,是明代传奇中少有的长篇。

汤显祖**改作**使其具有**崭新的思想意义**:

- (1) <u>改变</u>小说中杜、柳两家<u>门当户对的关系</u>;
- (2) 把小说中缺乏性格和行动的杜宝和教书先生加重笔墨, 塑造为严正的封建卫道士;
- (3) 淡化小说中杜丽娘的淑女色彩,突出其<u>敏感多情、追求自由和爱情的叛逆性格</u>;
- (4) 着意描写两人结合的曲折历程,突出了自由爱情所受到的社会、家庭的阻力,同时也彰显了男女主人公<u>对爱情的执着精神</u>。

(三)《牡丹亭》的人物塑造 论

1、杜丽娘: 追求自由与爱情的女性形象

- (1) 细腻地描绘了她叛逆性格的形成与发展。
- (2) 为情而死,是杜丽娘性格的一次升华。
- (3) 杜丽娘的由生而死、由死而生,体现了"<mark>至情"</mark>力量的强大。为情而生是她性格的又一次升华
- (4) 回到现实的杜丽娘敢于在朝堂之上公然对抗父亲的严命,敢于向皇帝诉说自己的心曲,又可以 说是她的性格的再一次升华。

2、其他

天真、活泼而直率的丫环**春香**,痴情、纯情而无所畏惧的柳梦梅,杜宝夫妇、陈最良、石道姑等。

(四)《牡丹亭》的思想内涵和艺术成就 论

1、**艺术上**,最大特色是浓郁的<u>浪漫气息和抒情色彩</u>。

剧本的主要情节是离奇的,用看似荒诞的情节来表现"情之必有"的人生理想。

剧本的大量唱词是主人公的<u>内心独白</u>,写得深情绵邈,富有诗情画意,具有抒情诗一般的 感染人心的力量。

2、思想上

作者张扬至情,肯定情与欲的完美结合,对于提倡贞节纲常的传统道德观念以猛烈的冲击。

情不知所起, 一往而深。生者可以死, 死可以生。

原来姹紫嫣红开遍, 似这般都付断井颓垣。

良辰美景奈何天, 赏心乐事谁家院。

(四)汤显祖的其他传奇 选

篇目	取材	重要典故
《紫箫记》	蒋防的 《霍小玉传》	不够成熟,将霍小玉改为良家女子
《南柯记》	李功佐的《南柯太守传》	南柯一梦
《邯郸记》	沈既济的《枕中记》	黄粱一梦

明初:朱权《太和正音谱》。朱有燉:明代杂剧史上留存作品最多的作家。 中后期:王九思、康海、徐复祚、冯惟敏、孟称舜 ○杂剧 ——《狂鼓史》《玉禅师》《雌木兰》《女状元》 前期:宣扬忠孝节义 - 中期三大传奇: 李开先《宝剑记》、梁辰鱼《浣纱记》、王世贞《鸣凤记》 4、汤显祖与明代戏剧 后期:万历后繁荣期。汤沈之争。沈璟《南词全谱》,王骥德《曲律》,高濂《玉簪记》 杜丽娘: 追求自由与爱情。为情而死, 由死而生。至情 艺术: 浪漫抒情;情节离奇;大量唱词是主人公内心独白 《紫箫记》: 取材唐蒋防传奇《霍小玉传》,后改为《紫钗记》。 ⊖ 汤显祖"临川四梦" 《南柯记》:取材唐李功佐传奇《南柯太守传》 《邯郸记》:取材唐沈既济传奇《枕中记》

本章最易考大题要点

- 1.《牡丹亭》故事来源与汤显祖的改作
- 2.《牡丹亭》的人物塑造
- 3.《牡丹亭》的思想内涵和艺术成就
- 4. 明代中期传奇的新变及三大传奇的思想内容;
- 5. 徐渭《四声猿》的思想内涵和艺术特点。
- 6. 康海《中山狼》与明代杂剧的演变

第一章 《三国演义》和《水浒传》

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

第三章 明代白话短篇小说

第四章 汤显祖与明代戏剧

第五章 明代散文

第六章 明代诗歌

第一编 宋代 第二编 辽金元 第三编 明代 第四编 清代 第五编 近代

台阁体:杨士奇、杨荣和杨溥。粉饰太平、歌功颂德。雍容和雅、平易畅达 宋濂: "开国文臣之首"。散文淳深典正、浑穆雍容。人物传记。 ○初期 刘基:《郁离子》。寓言性杂文,托物寓讽。如《楚人养狙》。 唐宋派: 唐顺之、王慎中、茅坤、归有光。学欧阳修、曾巩等唐宋名家平易畅达文风 ·王慎中《遵岩集》。唐顺之《荆川先生文集》。茅坤《白华楼藏稿》《唐宋八大家文钞》。 归有光:《震川先生文集》。唐宋派中成就最高。主张文道合一。 李贽:"童心说"——"绝假纯真,最初一念之本心" 公安派: "性灵说" ——"独抒性灵,不拘格套"。袁宗道、袁宏道、袁中道 袁宏道: "三袁"最突出。柳宗元之后游记散文又一高峰。《虎丘记》《初至西湖记》 ⊖ 晚明 、竟陵派:钟惺和谭元春。幽深孤峭,幽情单绪 张岱:小品文。景与人、风俗民情结合;活泼生动而冷峻深曲;反思人生,遗民悲凉。

第五章 明代散文

一、明代散文创作概况:简

明代成就较高、影响较大的散文作家主要集中在 三个时期:

- ◆ 一是元末明初, 宋濂、刘基等人代表明代散文的第一个创作高潮;
- ◆ 二是在<u>正德、嘉靖年间</u>,唐宋派的<u>唐顺之、归有光</u>等人代表明代散文发展的第二个高峰;
- ◆ 三是在<u>万历之后的晚明时期</u>, <u>公安派、竟陵派</u>及在晚明思想解放思潮中活跃着的一些小品 文作家, 标志着明代文学散文的全面繁荣, 也代表着明代散文不同于以往时代的个性特征。

(一)明代前期散文概况 选

宋濂和刘基代表元明之际散文创作的最高成就。

1、台阁体散文及代表作家"三杨" 明初文坛上最为流行的是"台阁体"。 代表人物是并称"三杨"的杨士奇、杨荣和杨溥 [pǔ]。(三杨) 以粉饰太平、歌功颂德为主,以雍容和雅、平易畅达为美。

(二)宋濂

1、宋濂,字景濂,有《宋学士集》。被称作明朝"开国文臣之首"。

2、宋濂的文学思想 简

- ① 其文学思想受理学影响较大,认为<u>文与道不可为二</u>,"文非道不立,非道不充,非道不行"
- ②很能代表明初朝廷重臣的文学观。

- ① 其散文宗法韩愈、欧阳修, 具有 淳深典正、 浑穆雍容 的特征。
- ② 其写得最好的首先是<u>人物传记。</u>《秦士录》是这类散文的代表。 能够抓住较为典型的细节、事件或具体场景,把人物性格表现得鲜明生动、栩栩如生。
 - ③ 另一类是抒情写景的作品。笔调清新,写景鲜活生动。

(三)刘基

- 1、刘基,今浙江人。其散文"与宋濂并为一代之宗"。诗歌风格沉郁。
- 2、刘基写得最好的是<u>寓言性杂文</u>,代表作<u>《郁离子》</u>。

3、刘基寓言性杂文的特点:

①托物寓讽,寓意深刻,表现出作者对生活的敏锐观察和深刻的批判现实的眼光。

如<u>《群蚁》《楚人养狙[jū]》</u>(养猴人虐待猴子的故事)。

- ②往往夹叙夹议,文字简洁古朴,颇得先秦诸子散文中寓言故事的神采。
- **4.《郁离子》:** "郁离"意思是文明, "其意为天下后世若用斯言,必可抵文明之志。"书中各篇大都写得寓意深刻,而又形象鲜明,通过寓言故事揭露现实生活的种种弊端,表达作者愤世嫉俗的态度和干预现实的用世激情。如《群蚁》。 **2**

PS: 宋濂与刘基、高启并列为**明初诗文三大家**。

原文:《群蚁》

南山之隅有大木,群蚁萃[cuì]焉。穿其中而积土其外,于是木朽蚁日蕃,则分处 其南北之柯。蚁之垤[dié]簇如也。

一日,野火至。其处南者走而北,处北者走而南,不能走者渐而迁于火所未至,已 而俱爇,无遗者。

翻译: 南山一侧有棵大树, 众蚂蚁聚集其中。掏空树干将(蛀下的)渣滓堆积在树外成为泥土, 于是树木腐烂蚂蚁在其中繁殖越来越多, 就分别居住在它的南北枝杈里。蚂蚁窝的小土堆密密麻麻。

一天,野火烧到这里。住在南边的跑到北边,住在北边的跑到南边,跑不动的就牵到火(还)没烧到的地方,最后整棵树全部烧了,没有遗漏一只蚂蚁。

第二节 归有光与唐宋派散文

唐顺之、王慎中、茅坤、归有光为代表的**唐宋派**,代表明中期散文的特色与成就。

1、唐宋派及其文学主张 选 简

"前七子" "后七子"倡导"<u>文必秦汉,诗必盛唐</u>",其散文多模仿古人。

- ① 王慎中、唐顺之等人主张学习欧阳修、曾巩等唐宋名家平易畅达的文风,
- ② <u>茅坤、归有光</u>主张向距离明代更近的唐宋散文家学习。
- ③ 文学史上把他们称作"唐宋派"。
- ④ 主张将辞与理、文与道统一起来,比盲目的崇古论更合乎情理。

第二节 归有光与唐宋派散文

唐顺之、王慎中、茅坤、归有光为代表的<u>唐宋派</u>,代表明中期散文的特色与成就。

- 2、王慎中,号遵岩,今福建人。有《遵岩集》。(唐代有个龟王长了一身毛)
- 3、**唐顺之,**号荆川,今江苏人。有<u>《荆川先生文集》</u>。
- 4、茅坤,号鹿门,今浙江人。有<u>《白华楼藏稿》</u>等。编纂<u>《唐宋八大家文钞》</u>。
- 》《**唐宋八大家文钞》**:茅坤编纂的《唐宋八大家文钞》选辑<u>韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、</u> <u>苏辙、曾巩、王安石</u>八家文章,对后世产生了深远的影响。他在反对复古、主张文道合一的方面, 与王慎中、唐顺之一致。

明代诗文坛上的复古与反复古之战

以理解为主

复古

VS

反复古

推崇古人,模仿古人

前七子: 李梦阳、何景明

后七子: 李攀龙、王世贞

唐宋派: 唐顺之、王慎中、茅坤、归有光

茶陵诗派: 李东阳 陈子龙和党社文学

吴中四杰之一: 徐祯卿

公安派:三袁,提倡性灵说

中立 竟陵派: 钟惺、谭元春(更侧重于性灵)

复古内部之争

以理解为主

▶ 前七子: 文必秦汉, 诗必盛唐

▶ 后七子: 古诗必学汉魏,近体、

歌行宗法盛唐。

▶ 唐宋派:

①学习欧曾

②承认秦汉散文,主张更近的唐宋

第二节 归有光与唐宋派散文

5、归有光 选

(1) 今江苏人,有<u>《震川先生文集》</u>。在唐宋派中散文创作<u>成就最高。</u>

(2)归有光的文学主张及其散文创作

- ②也注重散文的抒情功能和审美特质。
- ③ 有许多<u>记事写人</u>的散文,如<u>《项脊轩志》</u>、《先妣事略》、《见村楼记》、<u>《寒花葬志》</u>等, 感情真挚,文笔生动,亲切动人,

《寒花葬志》写得感情真挚,文笔生动,富有亲切动人的艺术魅力。

《项脊轩志》这篇小文写的是日常生活中的琐屑小事,却有真挚的感情从朴素的文字间流出,文笔平易淡雅,给人以如对谈笑之感,体现了归有光文学散文的典型风格。

第三节 公安派与晚明时期的小品文

一、"小品"与小品文的概况: 选 名

- ① "小品"一词本为佛教用语,始于晋代,指<mark>佛经译本中的简本</mark>。
- ②明代后期,人们开始用以指称一般文章,主要是指**抒写自由、篇幅简短**而意味隽永、抒情性较强而无关重大社会主题的文字,以区别于关乎国家政典、理学精义的"高文大册"。
 - ③ 所指的并不是某一文体类型,可以是尺牍、游记、书信,也可以是日记、传记、序跋等。
- ④ <u>晚明时期,小品文繁荣起来</u>。文人雅客把自由率真的性灵随意表现于文字之中,便是绝妙的小品文。

(一)李贽与"童心说" 名

1、李贽与"童心说" 简 号<u>卓吾</u>、温陵居士,今福建人。 选

著作有《焚书》、《续焚书》、《藏书》、《续藏书》等多种。

"童心"即"绝假纯真,最初一念之本心",强调其应不受任何外在的"闻见道理"(包括理学观念)的遮蔽,应该**真实坦率地表露内心的情感和欲望**。反对伪道学,将儒学经典视为与"童心"对立的伪道学存在的依据。

2、李贽散文的创作个性 论

李贽的思想具<u>叛逆色彩和反抗精神</u>。他肯定人的世俗欲望的合理性,具有<u>叛逆色彩和反抗精神</u>。

论诗文都<u>强调思想情感的真实坦率与艺术表现的自由不拘</u>,语言<u>泼辣犀利,个性鲜明。</u>写自己 疏狂狷[juàn]介、嫉恶如仇的个性,颇能代表他为人与为文的独特风格。如《李白诗题辞》

(二)公安派与"性灵说" 简 选 名

- ▶ 在万历后期的文坛上,影响最大的诗文流派是公安派。袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟是公安派的领袖。并称"三袁"。受到李贽"童心说"影响,提出"性灵说"。
- ▶ 性灵派的文学宣言: "<u>独抒性灵,不拘格套</u>"
- ▶ 明确肯定人在世俗生活中的情感和欲望,强调<u>个性的发扬</u>。强调诗文 "令人夺魄" 的艺术感染力,是晚明个性解放思潮在文学领域的集中体现。

(三)袁宏道的小品文 论 简 选

- ▶ "三袁"中袁宏道声望最高,文学创作的实绩也最为突出。
- ① 可以视为柳宗元之后<u>游记散文</u>的<u>又一高峰</u>。如《雨后游六桥记》,表现了作者放任洒脱的的个性与亲和自然的人生态度,文笔清丽,意趣横生。
- ② 游记作品出色,如《满井游记》《虎丘记》、《初至西湖记》等等。

(四)竟陵派的文学主张和小品文

1、竟陵派:公安派之后,在<u>晚明文坛(万历之后)</u>上出现的影响较大的诗文流派──<u>竟陵派</u>。 代表人物是**钟惺和谭元春**。

名

2、钟惺、谭元春的文学主张

- ① 论诗文强调<u>"灵"与"厚"</u>的统一,其要旨则在于以诗文表现自己<u>超离尘俗</u>的幽独情思。
- ② 其所追求的"真"是一种"幽深孤峭"的风格,表现的是封建社会的末世文人主动选择社会边缘的地位,而又在孤独寂寥中寻求精神慰藉的孤芳自赏的文化心态。

(四)竟陵派的文学主张和小品文

3、竟陵派小品文的艺术特征(以钟惺小品文为例)

- ①注重字句的锤炼,并且追求<u>孤峭幽冷、深曲寂静的意境</u>,以此超越流俗,自辟蹊径。
- ② 讲究意境的提升和构思布局, 钟惺的《浣花溪记》是竟陵派小品文的代表作。

钟惺的《浣花溪记》由浣花溪幽静的景色而思及杜甫,写杜甫相貌的"清古",抓住他在穷愁奔走之际尚能择地而居的悠然情趣,从而表现了作者自己的人生追求和审美趣味。

PS:明代的钟惺和谭元春一起评选了一部古代诗歌选本,名为_《诗归》,在《诗归序》中宣扬自己的理论主张,产生了很大的影响。

(四)竟陵派的文学主张和小品文

浣花溪记

出成都南门,左为万里桥。西折纤秀长曲,所见如连环、如玦、如带、如规、如钩,色如鉴、如琅玕、如绿沉瓜,窈然深碧,潆yíng回城下者,皆浣花溪委也。然必至草堂,而后浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。

行三四里为青羊宫,溪时远时近。竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪,平望如荠。水木清华,神肤洞达。自宫以西,流汇而桥者三,相距各不半里。舁yú夫云通灌县,或所云"江从灌口来"是也。

(五)张岱的小品文

1、张岱: 张岱, 字宗子, 今浙江绍兴人。

2、张岱小品文的艺术特色

(1) 张岱的小品文在明代散文史上占有<u>重要地位</u>。

有《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》、《琅嬛huán文集》等作品。

- (2) 善于把<u>写景与写人、写风俗民情</u>结合起来,新鲜生动,富有诗情画意。
- (3) 汲取了公安派与竟陵派小品文的长处,活泼生动而冷峻深曲,幽默潇洒
- (4) 时而反思人生,流露出易代之际一位遗民的悲凉情绪。
- 3、代表作《西湖七月半》、《湖心亭看雪》、《西湖香市》等。

(五)张岱的小品文

湖心亭看雪

崇祯五年十二月,余住西湖。 大雪三日, 湖中人鸟声俱绝。 是日更gēng 定矣,余拏一小舟, 拥毳cuì衣炉火, 独往湖心亭看雪。 雾凇沆砀 hàng dàng, 天与云与山与水, 上下一白。 湖上影子, 惟长堤一痕、 湖心亭一点、 与余舟一芥, 舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:"湖中焉得更有此人!"拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:"莫说相公痴,更有痴似相公者!"

第五章 明代散文

⊖初期

台阁体:杨士奇、杨荣和杨溥。粉饰太平、歌功颂德。雍容和雅、平易畅达

- 宋濂:"开国文臣之首"。散文淳深典正、浑穆雍容。人物传记。

刘基:《郁离子》。寓言性杂文,托物寓讽。如《楚人养狙》。

唐宋派: 唐顺之、王慎中、茅坤、归有光。学欧阳修、曾巩等唐宋名家平易畅达文风

王慎中《遵岩集》。唐顺之《荆川先生文集》。茅坤《白华楼藏稿》《唐宋八大家文钞》。

归有光:《震川先生文集》。唐宋派中成就最高。主张文道合一。

李贽: "童心说" ——"绝假纯真,最初一念之本心"

公安派: "性灵说" ——"独抒性灵,不拘格套"。袁宗道、袁宏道、袁中道

·袁宏道:"三袁"最突出。柳宗元之后游记散文又一高峰。《虎丘记》《初至西湖记》

竟陵派:钟惺和谭元春。幽深孤峭,幽情单绪

张岱:小品文。景与人、风俗民情结合;活泼生动而冷峻深曲;反思人生,遗民悲凉。

5、明代散文

第三编 明代文学

第一章《三国演义》和《水浒传》

第二章《西游记》和《金瓶梅》

第三章 明代白话短篇小说

第四章 汤显祖与明代戏剧

第五章 明代散文

第六章 明代诗歌

高启:七言歌行最胜。表现个性、抒写生活志趣。有明一代诗人之翘楚。 第六章 晚明诗歌 茶陵诗派:李东阳为代表, ⊖前期 论诗强调诗歌审美规范,强调诗与文有别,重视诗的声调、情韵之美。 吴中四杰:高启、扬基、张羽、徐蕡 (fén) 前七子:李梦阳、何景明。古诗学汉魏,近体、歌行宗法盛唐。 李梦阳: "真诗乃在民间", 七言歌行。 中期 弘正四杰:李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡 后七子:李攀龙、王世贞、谢榛 吴中四才子: 祝允明、唐寅、文徵明、徐祯卿。反对伪道学, 提倡真性情 6、明代诗歌 公安派:有感而发、直写胸臆。率直浅俗。 "孤诣" "幽情单绪",题材狭窄,五言古诗较好。 竟陵派:"孤怀" 晚明 陈子龙:明末最杰出诗人。论诗效法汉魏盛唐,反对模拟因袭,关注社会现实。 夏完淳: 抒写国破家亡的悲痛, 风格悲壮淋漓。 朱有燉《诚斋乐府》,明前期散曲影响最大的朱有燉。 《王西楼乐府》,陈铎《秋碧乐府》,冯惟敏《海浮山堂词稿》,梁辰鱼《江东白苎》 ○ 民歌 一 冯梦龙:《挂枝儿》和《山歌》,以男女恋情最为突出

WWW.SUNLANDS.COM

第一节 高启与明前期诗

一、高启:诗歌的主要内容和艺术特点

- 1. 写了不少反映时代战乱、感慨民生艰难的诗,关怀现实。但更在于<u>表现自我个性、抒写生</u> <u>活志趣</u>的诗。如《青丘子歌》。
- 2. 写了大量<u>咏史怀古和托物寄慨</u>的诗篇。如《登金陵雨花台望大江》。诗所抒发的孤独凄冷的情思,与新王朝的"盛世"气象不协调。
 - 3. 高启的诗各体兼工,尤以笔力矫健、气势纵肆的七言歌行最胜。

是明初最杰出的诗人,也是有明一代诗人之翘楚。

大江来从万山中,山势尽与江流东。钟山如龙独西上,欲破巨浪乘长风。江山相雄不相让,形胜争夸天下壮。秦皇空此瘗黄金,佳气葱葱至今王。我怀郁塞何由开,酒酣走上城南台;坐觉苍茫万古意,远自荒烟落日之中来!石头城下涛声怒,武骑千群谁敢渡?黄旗入洛竟何祥,铁锁横江未为固。前三国,后六朝,草生官阙何萧萧。英雄乘时务割据,几度战血流寒潮。我生幸逢圣人起南国,祸乱初平事休息。从今四海永为家,不用长江限南北。

第一节 高启与明前期诗

二、明前期的诗坛概况 简 选

- 1. "台阁体"与"性理诗":
- ① 在朝者为"台阁体",在野者为"性理诗"。
- ② "台阁"又称"馆阁",主要指翰林院和内阁。"台阁体"是当时台阁名臣、史称"三杨"的杨士奇、杨荣、杨溥所代表的诗文风格。追求雍容醇厚、平正典雅
- ③ "性理诗"指理学家阐发性理之学的诗作,不讲究艺术形象和语言规范,缺乏感情和文采,被批评。
- 2. 吴中四杰: 高启、扬基、张羽、徐蕡(fén)。

第一节 高启与明前期诗

二、明前期的诗坛概况 简 选

3. 茶陵诗派: 为明前期诗坛揭开新篇章, 李东阳为代表。 名

主张以杜甫的诗风来加以匡正,注重诗歌语言的艺术,具有脱离台阁体公式形式的意义,成为 从台阁体向前七子之间的过渡人物。有谢铎、张泰、邵宝、顾清、石瑶等人,<u>以李东阳为核心</u>形成了 一个文学主张和创作风貌都较为接近的诗派——茶陵派。

> 李东阳的诗歌思想及其诗歌创作 简

- ①论诗强调诗歌的审美规范,强调诗与文有别,重视诗的声调、情韵之美。
- ②主张 宗法<u>唐人</u>,其诗歌<u>格律</u>谨严、声调宏畅。
- ③其诗 <u>表现领域较为狭小</u>,极少有关怀现实的作品。抒情性有所加强,以平和醇雅为主调。

- 一、李梦阳和前七子 名 选 "文必秦汉、诗必盛唐"
- ▶ <u>李梦阳、何景明</u>等青年进士掀起了复古的"狂飙",古诗必学<u>汉魏,近体</u>、歌行<u>宗法盛唐</u>。
- ▶ 部分诗歌虽有模拟过甚的缺陷,但注重感情的抒发,更加注重体制的规范和文采、意象的美。

弘正(弘治、正德年间)四杰:李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡。 (李徐在河边)

一、李梦阳和前七子

> 李梦阳的诗歌主张及其诗歌创作 论

其诗主要<u>学习杜甫</u>,长处在于<u>关怀现实</u>,有深沉的<u>忧患意识</u>,感情激越,气势充沛,富有鲜明生 动的艺术形象。写得最好的是<u>七言歌行</u>。

如《石将军战场歌》,是一首历史题材的诗,咏叹的是发生在本朝的"土木之变",且着重表现武将石亨的英勇杀敌、战功赫赫,结尾"安得再生此辈西备胡"的慨叹,却是针对现实且充满忧患意识,也有批评今日将帅无能的意旨。

> 何景明的诗歌主张及其诗歌创作

大量关怀现实的诗篇,推崇初唐歌行的流转之调,表现个人情怀的诗篇写的更美,风格"俊逸朗秀"。

二、王世贞与"后七子" 选 名 论

"后七子"是李攀龙、王世贞、 谢榛、徐中行、吴国伦、宗臣、 梁有誉。

- ▶ 李攀龙古乐府模拟痕迹尤为明显,七言律最为前人所称道,但有故作姿态、装腔作势之感其主张 丰富了复古派艺术追求的情感内涵。七绝有一些感情真挚而含蓄的作品,最能代表特色和成就。
- **王世贞**早期诗模仿<u>杜甫</u>,大部分能够<u>脱去模仿的痕迹</u>,体制严整而不乏流动的情思。他与当时社会的黑暗现实的纠葛较深,具有<u>批判精神</u>,后期文学思想发生变化,主张反映真我和调剂众美,诗歌创作的风貌也发生了较大变化。

三、唐寅和吴中诗人 选 简

祝允明、唐寅、文徵[zhēng] 明和徐祯卿并称"吴中四才子"。

唐寅诗歌的特点:诗<u>抒情性很强</u>,多涉及<u>人生短暂、及时享乐</u>的主题,能够真实地抒写自 我性灵,在艺术上表现上则<u>自由挥洒</u>,不假外饰,无意于工拙。

却已开晚明公安派"独抒性灵,不拘格套"之先声。如《感怀》。唐寅的奉和之作名言警句迭出,在表<u>露自己人生态度的同时流露出强烈的生命意识和感伤情调</u>。

祝允明复古, 既有酣畅的气势, 又不乏理性的思考, 气度闲放豪逸。

文徵明诗初学陆游,风格出入唐宋之间,不求高、不务奇。细润雅懿的风调与其画风一致。

第三节 晚明诗歌

一、公安派与竟陵派的诗歌 名 选

公安派:诗歌创作体现"独抒<mark>性灵</mark>,不拘格套"的主张,注重有感而发、直写胸臆,不避 俚俗,自由活泼、清新自然,具有独特的趣味与神韵。(注重真情实感)

竟陵派:诗歌表现"**孤怀**"、"孤诣"和"幽情单绪",虽然情思清冷,题材范围比较狭窄,但苦心吟哦,字锤句炼,有些游览题材的五言古诗写得比较好。(**注重锤炼字句**)

第三节 晚明诗歌

二、陈子龙与明末党社文学

在文学方面,复社和几社的共同之处是重揭前后七子复古的旗帜,但其要旨却不在模拟古 人作品的风貌,而是要<u>从文化上复兴传统精神,挽救朝廷的危亡</u>。

陈子龙是明末文坛上最杰出的诗人。他论诗主张效法**汉魏盛唐**。(重点)

特点: 论诗主张效法<u>汉魏盛唐</u>。反对模拟因袭,强调以诗"忧时托志"、"抒愤刺奸"。 论诗主张"情以独至为真,文以范古为美"。<u>关注社会现实</u>,写了不少感时伤事的作品

PS:夏完淳: 抒写国破家亡的悲痛,饱含血泪,风格悲壮淋漓。

第四节 明代散曲

(一)明代前、中期的散曲 选

- 1、朱有燉及其《诚斋乐府》。明前期散曲影响最大的朱有燉。
- 2、康海、王九思等人的作品代表北方作家的典型风格。
- 3、王磐:有<u>《王西楼乐府</u>》。
- 4、陈铎 du ó: 有散曲集《<u>秋碧乐府》</u>等,数量为<u>明代散曲家之冠</u>。

第四节 明代散曲

(二)明代后期的散曲 选

- 1、**冯惟敏**,散曲集《海浮山堂词稿》 其散曲不尚浮华,<u>语言浅近本色</u>,风格刚劲朴直。
- 2、梁辰鱼,散曲集<u>《江东白苎zhù》</u>

大多为酬赠、题咏、艳情一类,也有抒发个人怀抱的作品。

追求<u>声律</u>的和谐优美,<u>文辞</u>也更加文人化、典丽化,喜欢<u>化用古代诗词中的名句</u>,口语成分减少,更接近传统的词的风格。

第五节 明代民歌

(一)明代民歌的繁荣

1、冯梦龙编辑《挂枝儿》和《山歌》

公然以民歌的真情反对道学的虚伪,宣扬"借男女之真情,发明教之伪药"。

- 2、现存最早的明代民歌是成化年间金台鲁氏刊行的《新编四季五更驻云飞》《新编题西厢记咏十二月赛驻云飞》《新编太平时赛赛驻云飞》《新编寡妇烈女诗曲》4种。(主要写爱情婚姻生活)
- 3、其他收录民歌的作品:张禄《词林摘艳》、郭勋《雍熙乐府》、陈所闻《南宫词纪》等。

(二)《挂枝儿》和《山歌》 选 论

- 1、《挂枝儿》与《山歌》的<u>主要内容和艺术特点</u>
 - (1) **主要内容**:以<u>男女恋情</u>最为突出。大胆表露对自由爱情的强烈渴望和执著追求,也有世态人情,
 - (2) **艺术特点**:大都形象生动,语言俏皮活泼或清新自然。(也有一些描写近乎色情。)

第三编 明代文学

高启:七言歌行最胜。表现个性、抒写生活志趣。有明一代诗人之翘楚。 茶陵诗派:李东阳为代表, 前期 论诗强调诗歌审美规范,强调诗与文有别,重视诗的声调、情韵之美。 吴中四杰: 高启、扬基、张羽、徐蕡 (fén) 前七子: 李梦阳、何景明。古诗学汉魏, 近体、歌行宗法盛唐。 李梦阳:"真诗乃在民间",七言歌行。 中期 弘正四杰:李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡 后七子:李攀龙、王世贞、谢榛 吴中四才子: 祝允明、唐寅、文徵明、徐祯卿。反对伪道学, 提倡真性情 6、明代诗歌 公安派:有感而发、直写胸臆。率直浅俗。 "孤诣""幽情单绪",题材狭窄,五言古诗较好。 竟陵派:"孤怀" 晚明 陈子龙:明末最杰出诗人。论诗效法汉魏盛唐,反对模拟因袭,关注社会现实。 夏完淳: 抒写国破家亡的悲痛, 风格悲壮淋漓。 朱有燉《诚斋乐府》,明前期散曲影响最大的朱有燉。 散曲 王磐《王西楼乐府》,陈铎《秋碧乐府》,冯惟敏《海浮山堂词稿》,梁辰鱼《江东白苎》 民歌 一 冯梦龙:《挂枝儿》和《山歌》,以男女恋情最为突出